

अर्जुन का धर्मसंकर

आलेख: डैनियल बी. हेबर फोटो: स्टीफन बर्गर

70 मिनट का चैंबर
ऑपेरा गीता पर केंद्रित
है। इसमें आधुनिक जैज़
और पारंपरिक भारतीय
संगीत का मेल है।

विचित्र संयोग है कि पिछले साल न्यू यॉर्क सिटी में मंचित तीन अवांगाद ऑपेरा प्रस्तुतियां भगवद्गीता पर केंद्रित रहीं। पहले पहल 1980 में गांधीजी के जीवन पर आधारित फिलिप ग्लास के समकालीन ऑपेरा सत्याग्रह में एक लिब्रेटो के रूप में दिखी यह प्राचीन कृति अप्रैल 2008 में न्यू यॉर्क मेट्रोपोलिटन ऑपेरा में अवतरित हुई। पिछले पतझड़ में जॉन एडम की प्रस्तुति डॉ. एटॉमिक में भी पहले परमाणु परीक्षण के दौरान हुए विस्फोट पर परमाणु विज्ञानी रॉबर्ट ऑप्पनहाइमर के स्वतःस्फूर्त उद्गार ‘ब्राइटर दैन अ थाउज़ैंड सन्स’ में गीता की गूंज को संदर्भित करते गीता के श्लोक गूंजे। लेकिन गीता को पहली बार किसी ऑपेरा की केंद्रीय विषयकस्तु के रूप में इस्तेमाल किया गया। अमेरिकी संगीत निर्देशक डगलस जे. कुआमों के ऑपेरा ‘अर्जुनाज डायलेमा’ में कृष्ण और अर्जुन केंद्रीय पात्र हैं।

ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक
के हावर्नी थियेटर में टाँनी बूट
(बाएं) अर्जुन और जॉन केली
कृष्ण की भूमिका में।

नवम्बर 2008 में ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ़ म्यूजिक के हार्वे थियेटर में 'अर्जुनाज्ञ डायलेमा' की तीसरी और अंतिम प्रस्तुति के बाद एशियाई अमेरिकियों और न्यू यॉर्क के अन्य वासियों ने खड़े होकर करतल ध्वनि से अपना प्रशंसा भाव व्यक्त किया। न्यू यॉर्क टाइम्स के 7 नवम्बर के अंक में छपी समीक्षा 'वैरियर प्रिंस फ्रॉम इंडिया रैसल्स विद डेस्टिनी' में इस अमेरिकी ऑपेरा को "मर्मस्पर्शी और अकुंठभाव से उद्घाट" कहा गया। ऑपेरा टुडे वेबसाइट ने इस ऑपेरा की प्रशंसा करते हुए लिखा "प्रस्तुति की भव्यता अवधारणा की भव्यता से मेल खाती है।"

'अर्जुनाज्ञ डायलेमा' से पहले कुओमॉ टेलिविजन चैनल एचबीओ के लाव्हे समय से चल रहे धारावाहिक "सेक्स एंड द सिटी" के उत्तेजक, सनसनाते, साल्सा शैली के थीम संगीत (यह इस नाम की फ़िल्म में भी इस्तेमाल किया गया है) के

इन प्रश्नों की सांगीतिक भाषा में अभिव्यक्ति पर विचार करते काफी समय बिता पाना संभव बनाया।'

वह कहते हैं, "मेरे लिए ज्ञान की अर्जुन की तलाश- जीवन कैसे जिया जाए, मनुष्य किसके लिए लड़े- रणक्षेत्र पर ही नहीं, दैनन्दिन साधारण जीवन में भी प्रतिबिम्बित होती है। अपने उत्कृष्ट क्षणों में मैं मनुष्य मात्र में अन्तर्निहित दिव्यता को छू पाने की कामना के फलितार्थ के बारे में सोच पाता हूं। ऐसे क्षणों में मैं संसार में मनुष्य बने रहने, और अच्छा जीवन जीने की कामना जैसे एकदम मूलभूत प्रश्नों से ज़दूता हूं।"

छह गायकों (भारतीय गायक, टेनर और चार सदस्यीय स्त्री गायक समूह) और बारह वाद्यकारों (तंत्रीवाद्य चतुष्कंप, पियानो, दो सुषिर वाद्य, दो तालवाद्य, तबला और जैज़ सैक्सोफोन) का उपयोग करते हुए तैयार की गई यह संगीत रचना पश्चिमी

हुमायूं खां ने कृष्ण को स्वर दिया है तो टेनर टोनी बूते ने अर्जुन को। बूते सत्याग्रह में भी गा चुके हैं।

भारतीय जानते हैं कि भगवद्गीता के केंद्रीय पात्र क्षत्रिय योद्धा अर्जुन और उनके सारथी सखा विष्णु के अवतार कृष्ण हैं। गीता में कौरवों और पांडवों के बीच ऐतिहासिक युद्ध के दौरान वार्तालाप से संबंधित महान दर्शनिक विचार हैं। (दो दशक पहले ब्रुकलिन एकेडमी ने पीटर ब्रुक की महाभारत की नौ घंटे की प्रस्तुति की भी मेजबानी की थी।)

कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल, जहां हजारों योद्धा मौजूद हैं, के बीचोबीच होने के बावजूद इस प्रस्तुति में मंच पर सिर्फ़ कृष्ण और अर्जुन नज़र आते हैं- जो चटक पोशाक पहने संगीतकारों के ऊपर दिखते हैं।

कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच लड़े जा रहे युद्ध की निर्णायक घड़ी में अर्जुन योद्धा राजकुमार की हैसियत से उलट किंकर्तव्यविमूढ़ होकर शस्त्र-अस्त्र छोड़ देता है। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है लेकिन वह शत्रु पक्ष में खड़े मित्रों, कुलवृद्धों और गुरुजनों पर वार नहीं करना चाहता। उसके सामने धर्मसंकट यह है कि वह क्षात्रधर्म का पालन करे या अपने कुलवृद्धों और बन्धुबान्धवों के मरण का करण बने? तब कृष्ण उसे राह दिखाते हुए उसे कर्तव्य का ही नहीं, दृश्यमान जगत की मायामयी प्रकृति का भी भान करवाते हैं।

इस प्रस्तुति के केंद्र में संगीत है, चाक्षुष विम्ब और दैहिक भंगिमाएं नहीं। यहां न कृष्ण के विराट स्वरूप की झांकी है और कृष्ण लगभग साधारण पोशाक पहने हैं। सिर्फ़ अर्जुन युद्ध के मैदान के रथ की बला थामे, पूरे योद्धावेष में दिखते हैं जबकि युद्ध क्षेत्र की विर्भीषिका और कृष्ण की दिव्यता का भान दर्शक को अपनी कल्पना के ही माध्यम से हो पाता है। ऑपेरा के मंचन में कृष्ण के विराट स्वरूप को दिखाने के लिए पांसरिक ढूशों का सहारा नहीं लिया गया है।

भारतीय उपमहाद्वीप के दर्शकों को इस प्रस्तुति में संगीत प्रस्तुति शैलियों, स्वर संगति ढांचों और लाय प्रारूपों का उपयोग करता है। उत्तर भारतीय आलाप एक पश्चिमी टेनर और चार सदस्यीय गायकवृद्ध से एकरूप होते हैं। आशु प्रस्तुति दोनों ही संगीत परम्पराओं का हिस्सा है और भारतीय गायक, तबला वादक और जैज़ सैक्सोफोन वादक ने अपनी-अपनी परम्पराओं के अंदर हर्षात्मिक और उदारता की अभिव्यक्ति को संभव बनाया। इस कृति के पीछे मूल प्रेरणा सीडी पर गाने वाले भारतीय संगीतक अमित चटर्जी की प्रतिभा का उपयोग था लेकिन रॅबिन गुआरिनो द्वारा निर्देशित ब्रुकलिन एकेडमी की प्रस्तुति में पाकिस्तानी कव़ली गायक नुसरत फतेह अली खां के शार्गिर्द अफगान गायक

अगर कुछ दर्शक पौराणिक दृश्यवली की कमी या कृष्ण के वेष की साधारणता से हतप्रभ हुए भी तो हमें याद रखना होगा कि इस चैम्बर प्रस्तुति में जोर आन्तरिक मानसिक दुन्दू पर है। जैसा कि सीडी

ऊपर: कॉर्स के सदस्य अनीता जॉनसन (बाएं से), बोरा यून, कर्स्टन सोलेक, सूजैन हानसेन और बारबरा रीरिक।

एल्बम में अपनी टिप्पणी में संगीत विद्वान जॉन शेफर ने लिखा है, "अर्जुनाज्ञ डायलेमा का कथाक्रम भले ही एक भव्य, पौराणिक मंच पर खुलता हो, भले ही इसमें आस्था, कर्तव्य और संसार की प्रकृति की भव्य अवधारणाएं निहित हों, तत्वतः यह आंतरिकता की कहानी है जो चेतना में घटित होती है।" इसलिए चैम्बर ऑपेरा या ऑरेंटरियो कहा जाने पर भी यह असल में स्पैन से बात करते हुए कुओमॉ ने कहा कि उन्होंने गीता से सीखा है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, और उनका कर्तव्य संगीत रचना है। वह कहते हैं, "गीता ने संसार में अपनी जगह को देखने की मेरी दृष्टि को प्रभावित किया है। कर्म के फल की चिन्ता किए बिना सही कर्म करने के विचार ने संसार को देखने की मेरी दृष्टि को बदला है, समृद्ध बनाया है।"

उन्होंने आशा व्यक्त की कि दर्शकों पर यही प्रभाव उनका ऑपेरा भी डालेगा।

कुओमॉ ने कहा, "मेरे लिए संसार में होने में

संगीत रचना शामिल है, और मेरे सामने खड़े प्रश्नों में से एक प्रश्न है- अपनी कामनाओं और संघर्षों को प्रतिबिम्बित करने वाली संगीत रचना कैसे तैयार करूँ। मुझे लगता है कि कला और सौंदर्य दुर्बोध को- वह जो दिखता और अनुभव किया जाता है लेकिन अक्सर अभिव्यक्ति के परे बने रहता है- संदर्भित कर सकते हैं। भगवद्गीता में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहां संसार का होना और उसमें अपनी जगह का भान होता है। 'अर्जुनाज्ञ डायलेमा' की रचना के पीछे कुछ हद तक कौतूहल, आशर्च्य, भय, विराटा और आशा के उस भाव की अभिव्यक्ति का उद्देश्य है।"

ऑपेरा टुडे ऑनलाइन में संगीत समीक्षक जॉन योहालेम लिखते हैं, "अर्जुनाज्ञ डायलेमा एक आधुनिक ऑपेरा है, गायन के माध्यम से सुनाई गई एक कहानी।" और क्यों न हो, गीता आखिर प्राचीन परम्परागत संस्कृतियों की मौखिक परम्परा में एक गीत ही तो है।

डेनियल बी. हेबर स्वतंत्र पत्रकार हैं। वह न्यू यॉर्क के मूल वासी हैं और अपना समय कभी न्यू यॉर्क और कभी दक्षिण एशिया में बिताते हैं।

कार्यक्रम प्रस्तुत करने के दौरान बूट (बाएं) और केली (बीच में)।

रचनाकार के रूप में ही जाने जाते थे। सत्तर मिनट की अवधि का चैम्बर ऑपेरा 'अर्जुनाज्ञ डायलेमा' उनकी सबसे महत्वाकांक्षी संगीत रचना है। आधुनिक जैज़ और परम्परागत भारतीय संगीत रूपों को सहजता से एक सूत्र में परिषेद्ध हुए 'अर्जुनाज्ञ डायलेमा' आज भी संगत प्राचीन दुविधाओं की अपनी-अपनी परम्पराओं के अंदर हर्षात्मिक और उदारता की अभिव्यक्ति को संभव बनाया। इस कृति के पीछे अली खां के शार्गिर्द अफगान गायक

नुसरत फतेह अली खां के शार्गिर्द अफगान गायक कुओमॉ कहते हैं, "अर्जुनाज्ञ डायलेमा के लेखन ने मेरे लिए गहन दर्शनिक विषयों पर मनन करते और